

BANCO DE DATOS
ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

REGISTRO NÚMERO	0583

1. NIVEL CONTEXTUAL

DATOS GENERALES	
TÍTULO	Fotografía de moda para *Queens*, Londres, 1964
AUTOR	Jeanloup Sieff
NACIONALIDAD	Francia
AÑO	1964
PROCEDENCIA IMAGEN	Catálogo *Los grandes fotógrafos. Jeanloup Sieff.* Vol. 17. Barcelona, Ediciones Orbis, 1990. Colección dirigida por Juan Manuel Prado. Comité científico de la colección: Romeo Martínez y Bryn Campbell.
GÉNERO	Fotografía de moda
GÉNERO 2	Fotografía publicitaria
GÉNERO 3	No procede
MOVIMIENTO	Influencia del estilo fotoperiodístico de la Agencia Magnum (fundada por Cartier-Bresson), para la que trabaja durante unos pocos años. Se especializa en el campo de la fotografía de moda.

PARÁMETROS TÉCNICOS	
B/N / COLOR	Blanco y negro
FORMATO	Información no disponible.
CÁMARA	Información no disponible.
SOPORTE	Reproducción en libro impreso. Información no disponible.
OBJETIVO	Gran angular.
OTRAS INFORMACIONES	Muy influido asimismo por Bill Brandt. Se caracteriza por fotografiar en decorados naturales, con un objetivo gran angular, y cuando trabaja en estudio amplifica el escenario del modelo colocándolo sobre un fondo gris. La mayor parte de sus trabajos fueron publicados en fotografías de moda como *Vogue* o *Elle*. *Webs de interés:* http://monsieurphoto.free.fr/index.php?menu=1&Id=28 http://pcco.online.fr/unsoir/sieff.html

DATOS BIOGRÁFICOS Y CRÍTICOS

HECHOS BIOGRÁFICOS RELEVANTES

Nace en París en 1933. Realiza estudios clásicos y unos cursos de letras, periodismo y fotografía.
Realiza estudios en la Ecole de Photographie de Vevey, en Suiza.
En 1954-55, Sieff inicia su carrera como fotógrafo-periodista independiente.
En 1955, empieza a trabajar como reportero para *Elle*, y muy pronto trabaja como fotógrafo de moda. Entra en la Agencia Magnum, realizando trabajos fotográficos en Grecia, Turquía y Polonia.
En 1959 abandona la Agencia Magnum para recobrar su independencia. Trabaja para las revistas *Réalités* y *Jardin des modes*. Gana el premio Niepce.
A partir de 1961 se traslada a Nueva York y empieza a trabajar para revistas como *Glamour*, *Esquire*, *Look* y *Harper´s Bazaar*. Sigue trabajando con las revistas europeas *Vogue*, *Twen* y *Queen*.
En 1966, se instala definitivamente en París.
En 1967 presenta en el Congreso Internacional de la Europhot en Garmisch, Alemania, una proyección-lectura de una selección de fotografías “La Photo de mode n’existe pas”.
En 1968 gana la medalla de oro del Museo del Espíritu Santo (Brasil).
A partir de 1969 empieza a dar conferencias en Miami. Gana la medalla de oro del Salón Internacional de Zadar (Yugoslavia). Su carrera obtiene un reconocimiento internacional.
En 1981, es nombrado Caballero de las Artes y de las Letras. En 1990, se publica su catálogo *Demain le temps sera plus vieux*. En 1992, gana el Gran Premio Nacional de Fotografía.
En 1997, realiza fotografías en Verdún y los lugares donde tuvo lugar la guerra de 1914-18.
Realiza decenas de exposiciones y retrospectivas hasta su muerte en 2000.

COMENTARIOS CRÍTICOS SOBRE EL AUTOR

“Contemplar el mundo a través de un gran angular” por Giuseppe Bonini

Tras empezar como reportero, realizando fotografías “à la sauvette”, sin que el sujeto se dé cuenta, muy pronto Sieff rechaza el modelo del fotógrafo “siempre errante por el mundo, siempre *dentro* de los sucesos de la historia, siempre en busca de imágenes ‘sensacionales’”, como reacción a su etapa en la Agencia Magnum (p. 58).
Entre sus rasgos estilísticos destacan su preferencia por la luz natural, la contextualización de los temas en espacios urbanos, su preferencia por espacios vacíos frente al estudio, la búsqueda de encuadres alargados, bien cargados de objetos y personas, y el uso del gran angular. “Utilizar un gran angular –sostiene Sieff- es abrir una amplia ventana al mundo, es colgar un cuadro en una gran pared blanca: es proceder por asociación de imágenes” (p. 58).
La obra de Sieff muestra como “la fotografía desempeña un papel primario; un papel que está motivado por su condición de lengua de la cultura industrial, de la civilización de la máquina, del ascenso al poder de la burguesía” (p. 59).
Sieff representa muy bien a los “epígonos de esa cultura parisina”, de los años 50, capital de la moda a nivel mundial. Sin embargo, aunque realiza un tipo de fotografía que potencia la industria de la moda, lo hace introduciendo “elementos de transgresión, el primero de los cuales es el gran angular” (p. 60).
“En el agradable y, en el fondo, tranquilizador juego de trastocadas relaciones espaciales y de inusuales relaciones simbólicas, o asociaciones que se consiguen con el gran angular, la luz asume un papel determinante, cargando ulteriormente los contrastes tonales y situando la imagen en una dimensión metafísica, en un espacio sin tiempo y sin historia” (p. 60).

“Monólogo del fotógrafo” por Jeanloup Sieff

Sieff destaca el sentido que tiene la fotografía: “la añoranza del tiempo que pasa y la exigencia de arrancar al olvido los instantes fugaces de la vida” (...) La fotografía representa “la materialización de determinadas emociones, captadas en algunos momentos particulares”. (p. 4)
Concepción subjetiva de la fotografía: “captar lo efímero, transformándolo en una realidad duradera”. La “acción de fotografiar corresponde a la exigencia de crear lo inefable”. “La fotografía es verdaderamente cautivadora” y suscita “emociones exquisitamente personales”.
También señala que la belleza “es subversiva y tiene el poder de conmover a quien la observa mucho más de lo que suele creerse”.
Para Sieff la forma es un elemento prioritario “en cuanto la considero perfecta y fin en sí misma, mientras que las mejores intenciones del mundo serán simples balbuceos si no se expresan con absoluto rigor” (p. 5).
“Las buenas fotografías son muy raras y escapan a cualquier definición, pero todas tienen un punto en común: la emoción que suscitan va más allá de la imagen que representan, su significado es mucho más rico que lo que parecen sugerir, emanan una leve música... tienen, en suma, algo de milagroso” (p. 5)
“El exceso de análisis mata las emociones: por eso, más que la fotografía didáctica prefiero la inspirada por un sentimiento... No existen temas buenos y malos sino sólo la calidad de la mirada de quien los observa” (p. 6)

2. NIVEL MORFOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO FOTOGRÁFICO
Se trata de una fotografía de moda para la revista *Queens*, fechada en 1964. La imagen muestra un retrato de una mujer mayor que ocupa prácticamente la totalidad del encuadre. Detrás de la mujer mayor, de aspecto serio y sombrío, se puede ver la presencia de una mujer joven con un cochecito de bebé. Ambas se encuentran en la entrada de una casa residencial, en el jardín frente a la puerta de entrada. El motivo fotográfico no permite reconocer que se trata, en efecto, de una fotografía de moda.

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS
PUNTO Los elementos visuales que remiten al punto en esta imagen son los botones del vestido que lleva la mujer mayor, así como la lámpara que cuelga ante la puerta de entrada de la casa. Estos “puntos” se encuentran alejados del centro geométrico de la imagen, y no coinciden con los ejes diagonales, por lo que introducen cierta tensión. El punto de fuga de la imagen coincidiría con la puerta de la casa, más concretamente con la lámpara sobre dicha puerta. El grano fotográfico, en tanto que elemento que remite al punto como materia expresiva primordial en el caso de la fotografía, es apenas perceptible en esta imagen.
LINEA Se observa la presencia de líneas horizontales de elementos constructivos de la fachada de la casa, al fondo de la imagen. En el suelo, las piezas del pavimento dibujan líneas verticales que apuntan hacia el punto de fuga de la imagen, que coincide con la puerta de entrada de la casa. Su presencia queda bastante enmascarada por el espacio que ocupan los dos personajes de la imagen.
PLANO(S)-ESPACIO La composición en profundidad de campo permite distinguir tres planos, espacios o términos en la imagen: en primer término, la mujer mayor de aspecto serio; en segundo término, la joven mujer; al fondo, la casa. Se trata de un espacio complejo.
ESCALA La mujer en primer término está encuadrada en plano americano. La joven está encuadrada en plano entero. Se trata de un plano de conjunto.
FORMA No parece un aspecto especialmente destacable.
TEXTURA A destacar la textura rugosa, felpada, del tejido del vestido de la mujer mayor, que transmite un tacto áspero. La aspereza del hábito (parecería una monja o una mujer del “ejército de salvación”) rima con la actitud y la gestualidad de la mujer.
NITIDEZ DE LA IMAGEN La imagen es muy nítida, gracias a la utilización del gran angular y de la profundidad de campo de la imagen.
ILUMINACIÓN Se ha empleado iluminación natural, al tratarse de una fotografía realizada en exteriores. La dirección de la luz es cenital lo que provoca la aparición de sombras duras en el cuello de la joven o en algunas partes del rostro de la mujer mayor, y esto da mayor fuerza a la expresión severa del personaje.
CONTRASTE Fuerte contraste de tonos en la imagen. Podemos constatar la presencia de negros y blancos muy intensos, como si la imagen hubiese sido positivada sobre un papel fotográfico duro. El predominio de tonos blancos en la fachada de la casa y en la ropa de la modelo permiten destacar más fácilmente la figura de la mujer mayor.
TONALIDAD / B/N-COLOR Fotografía en blanco y negro. Predominio de los tonos oscuros en la figura de la mujer mayor frente a los tonos claros de la joven y de la casa al fondo de la imagen.
OTROS No se observan otros elementos destacables.

REFLEXIÓN GENERAL
Nos hallamos ante una imagen figurativa en la que existe un notable grado de complejidad formal. Se trata de una fotografía “polisémica”, bastante ambigua, que llama mucho la atención por su originalidad. En principio, no parece una fotografía de moda, según los cánones del género.

3. NIVEL COMPOSITIVO

SISTEMA SINTÁCTICO O COMPOSITIVO
PERSPECTIVA Al tratarse de una fotografía con profundidad de campo, se puede constatar la existencia de una perspectiva en la composición. El punto de fuga coincide con la lámpara que cuelga en la entrada de la casa. La presencia de la mujer mayor, ocupando más de un 60% de la imagen, es un elemento que rompe o dificulta el reconocimiento de una perspectiva compositiva. La perspectiva permite contraponer de forma evidente los dos personajes que aparecen en el campo fotográfico.
RITMO No parece que se trate de un aspecto relevante en esta fotografía.
TENSIÓN Se puede hablar de una clara tensión de contrastes o tonos en la imagen, así como entre líneas verticales (en el pavimento) y horizontales (en la fachada de la casa). La tensión compositiva viene dada principalmente por las figuras humanas de la imagen: la mujer mayor que ocupa buena parte de la fotografía frente a la joven que queda en segundo término.
PROPORCIÓN Las proporciones de la figura de la mujer mayor son desmedidas si las comparamos con las de la joven y con el espacio donde se ha realizado la fotografía. Podemos señalar que estas proporciones vienen distorsionadas por la utilización del gran angular.
DISTRIBUCIÓN PESOS La composición en perspectiva pone en relación estos dos personajes, mostrando una relación de fuerzas o de poder de la mujer mayor sobre la joven. Hay una clara descompensación de pesos en la imagen.
LEY DE TERCIOS No parece que se trate de un aspecto relevante en esta fotografía.
ESTATICIDAD / DINAMICIDAD El punto de fuga no se encuentra en el centro geométrico de la imagen, lo que introduce dinamismo en la composición. Aunque la mujer mayor mantiene una posición estática (posando ante la cámara, completamente quieta), la perspectiva acentuada y la pose dinámica de la joven compensan la estaticidad de la mujer mayor.
ORDEN ICÓNICO El fuerte contraste de la fotografía, las tensiones entre líneas y la diferencia de pesos visuales en la imagen introducen un cierto desorden visual, ya que la figura en primer término es un elemento que dificulta la lectura de otros elementos en el fondo de la escena.
RECORRIDO VISUAL La mirada del espectador no puede sino detenerse en la figura de la mujer mayor. A continuación la mirada es dirigida hacia la derecha donde se encuentra la joven, en el eje en el que se encuentra el punto de fuga de la composición. Con bastante dificultad se pueden apreciar otros elementos presentes en la escena, precisamente por el fuerte peso que ocupa la mujer más mayor.
POSE Los personajes de la fotografía están posando ante la cámara. La mujer mayor con una actitud de desdén, desafío y severidad; la joven, que también posa ante la cámara, con una actitud no menos desafiante.
OTROS No se observan otros elementos destacables.
COMENTARIOS La composición de la fotografía rompe completamente con los cánones más habituales del género de la fotografía de moda. Lo habitual en la fotografía de moda es mostrar la prenda o prendas que se publicitan. En este caso, el fotógrafo nos deja en segundo término a la modelo que debe llevar la ropa que se publicita, aunque tampoco parece que sea así, porque no lleva unas vestimentas muy llamativas propias de una campaña publicitaria de moda. Podemos señalar que nos hallamos ante una composición de fuerte carga metafórica.

ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN
CAMPO / FUERA DE CAMPO Los personajes de la fotografía ocupan todo el encuadre, hasta sus límites físicos. El campo fotográfico representado resulta, pues, un tanto claustrofóbico, lo que se ve apoyado por la actitud severa del personaje principal. La mirada hacia la cámara, así como la pose bastante forzada de la joven, subraya la presencia de la instancia enunciativa, situada en el fuera de campo (por definición). El fuera de campo no cumple en esta imagen un función especialmente relevante.
ABIERTO / CERRADO Se trata de un espacio abierto, "colapsado" literalmente por la ocupación del encuadre por la mujer mayor en el primer término de la imagen.
INTERIOR / EXTERIOR Se trata de un espacio exterior, aunque no resulte significativo por la dificultad en percibir el espacio al estar ocupado por el personaje antes aludido.
CONCRETO / ABSTRACTO Se trata de un espacio concreto, aunque difícil de reconocer, por el poco espacio que dejan los personajes en el encuadre.
PROFUNDO / PLANO El espacio de la representación es profundo, debido a la utilización del gran angular que acentúa una composición en perspectiva, de difícil percepción por el espectador.
HABITABILIDAD En nuestra opinión, la fuerte presencia del personaje en primer término dificulta enormemente la "habitabilidad" del espacio por el espectador. Más bien al contrario: la actitud de los personajes provoca un fuerte distanciamiento.
PUESTA EN ESCENA Se podría hablar de una elaborada puesta en escena de los elementos dispuestos en el espacio profotográfico. Existe una calculada disposición de los personajes en el interior del encuadre, muy estudiada por el fotógrafo.
OTROS No se observan otros elementos destacables.
COMENTARIOS Por lo que respecta al espacio de la representación, podemos destacar el grado de elaboración artificial del fotógrafo por anularlo, casi completamente, para dar prioridad a la actitud y pose de los personajes protagonistas. El jardín de la casa, cuya puerta está parcialmente abierta, parece sugerir que se trata de la casa de la joven, cuya actitud es de desdén hacia la severidad y aspecto serio de la mujer mayor, que podría ser su madre o su suegra.

TIEMPO DE LA REPRESENTACIÓN
INSTANTANEIDAD No parece un aspecto especialmente destacable. La fotografía no capta un "instante decisivo".
DURACIÓN No parece un aspecto especialmente destacable.
ATEMPORALIDAD Se podría afirmar que la imagen transmite una cierta atemporalidad en la relación entre dos generaciones, representadas en la imagen por la mujer mayor y la joven. El contraste tonal encuentra su correlato en el contraste entre las dos mujeres, que representan dos generaciones con visiones muy distintas de la vida, y también sobre el papel de la moda. Mientras que la mujer mayor viste de un modo muy recatado, como si fuese una monja, la joven lleva un vestido claro, que contrasta con el aspecto sombrío, frío y de mal gusto de la otra.
TIEMPO SIMBÓLICO No parece un aspecto especialmente destacable.
TIEMPO SUBJETIVO No parece un aspecto especialmente destacable.
SECUENCIALIDAD / NARRATIVIDAD Al poner en relación distintos elementos en la imagen, en una composición con profundidad de campo, parecería que se estuviera contando la historia de la relación imposible entre los personajes del encuadre. Obviamente, esta narratividad sólo puede inferirse a partir de una escasa información presente en la imagen.
OTROS No se observan otros elementos destacables.

COMENTARIOS
Podemos concluir que el tiempo de la representación de esta imagen viene a subrayar el carácter abierto de esta fotografía. Desde un punto de vista temporal, la puesta en escena parecería expresar la idea de un estado de confrontación entre dos generaciones en la forma de comprender la vida y la moda.

REFLEXIÓN GENERAL
De algún modo, la fotografía de Jeanloup Sieff nos está hablando de la severidad con que la moda es percibida por una buena parte de la sociedad. Es especialmente en los años sesenta cuando la moda adquiere una dimensión de objeto cultural, asociada a la profunda revolución de valores que se estaba produciendo en los países occidentales. La moda pasa a representar un modo de expresión del individuo y un modo de ejercer su libertad, frente a los cánones tradicionales. La composición de esta fotografía representa esta contraposición o enfrentamiento de mentalidades en la sociedad de su tiempo: la intolerancia / rigidez de ideas frente a la libertad que persigue una generación más joven. Lo más destacable de esta fotografía, sin embargo, es la arriesgada propuesta estética de Sieff que rompe con los cánones más habituales del género de la fotografía de moda.

4. NIVEL INTERPRETATIVO

ARTICULACIÓN DEL PUNTO DE VISTA
PUNTO DE VISTA FÍSICO La fotografía está tomada en ligero contrapicado, destacando la presencia y el dominio del personaje de la mujer mayor, su severidad, rigidez y seriedad.
ACTITUD DE LOS PERSONAJES Ya hemos comentado que la fotografía contrapone dos actitudes muy distintas: la de la mujer mayor, con una actitud desafiante, y la joven que se encuentra detrás, con el carro del niño, con su rostro dirigido hacia arriba. La imagen no oculta un cierto carácter artificial, ya que es fácilmente perceptible que están posando. Ambos personajes se muestran altivos, desafiantes, marcando su fuerte carácter, y su mutuo desdén.
CALIFICADORES Sin duda, la fotografía está cargada de mucha ironía, al haber caracterizado de forma tan radical a los personajes que aparecen en escena. La mujer en primer término está vestida con una prenda que parece el hábito de una una congregación religiosa (podemos ver una suerte de velo en la parte posterior de su cabeza). La joven, en cambio, viste unas prendas que no parecen muy atrevidas, aunque su pose es la típica de una modelo que se sabe fotografiada.
TRANSPARENCIA / SUTURA / VEROSIMILITUD La transparencia enunciativa queda en entredicho al estar tan subrayada la ironía de la mirada del fotógrafo. Las poses evidentes de los personajes, además de la mirada a cámara de la mujer mayor, son elementos que ponen en cuestión la posibilidad de una transparencia. La imagen se muestra “consciente” de su carácter representacional, de la ficción que representa. Se percibe claramente que se trata de una composición muy preparada.
MARCAS TEXTUALES La composición en profundidad de campo, el fuerte contraste de tonos de la imagen, la contraposición entre los personajes que aparecen en la imagen son marcas textuales que revelan la presencia de la instancia enunciativa en el propio texto visual.
MIRADAS DE LOS PERSONAJES La mirada de la mujer mayor hacia la cámara es un modo de subrayar la presencia de la cámara. De este modo, esta mirada a cámara es un elemento que pone en jaque o cuestiona la verosimilitud de la representación, destacando su carácter artificioso.
ENUNCIACIÓN Desde el punto de vista enunciativo, nos hallamos ante una imagen que no promueve ninguna identificación, antes al contrario.
RELACIONES INTERTEXTUALES Esta imagen no sugiere, en principio, una relación explícita con un texto fotográfico, pictórico, etc., concreto. No obstante, al tratarse de una fotografía de moda para la revista *Queens*, de alguna manera el espectador pone en relación esta fotografía con el conjunto de fotografías de moda que suele consumir a través de distintos medios y revistas. Sin duda, esta operación conduce a un efecto de extrañamiento en el público, ya que rompe con los cánones habituales del género.
OTROS No se observan otros elementos destacables.
COMENTARIOS En lo que se refiere a la articulación del punto de vista, podemos constatar que la propuesta de Jeanloup Sieff es extraordinariamente personal, y que rompe con las expectativas del espectador. Las miradas, la interpretación (se podría decir) de las actrices, el fuerte contraste y perspectiva de la imagen son elementos que desafían nuestra memoria como consumidores de fotografías de moda.

INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL TEXTO FOTOGRÁFICO

La fotografía de Jeanloup Sieff pone en escena, de forma caricaturizada, la expresión seria e intolerante de una parte de la sociedad ante la moda como forma de expresión de la libertad individual.
Nos hallamos ante una imagen que exige la participación activa del espectador en su interpretación, su "revelación" o rechazo ante la actitud de severidad de la mujer mayor que representa la intolerancia de la sociedad ante las propuestas estéticas de la moda.
La fotografía de Sieff consigue romper rotundamente con las expectativas del público, acostumbrado a consumir un tipo de fotografías de moda que nada tiene que ver con las prácticas habituales.
El espacio y el tiempo de la representación son muy abiertos, hasta el punto que resulta casi imposible definirlos. Hay una búsqueda de una dimensión metafísica, claramente conceptual, que transciende la concreción de una simple fotografía de moda, con la que finalmente tiene poco que ver.

Análisis realizado por:
Dr. Javier Marzal Felici (Coordinador Grupo ITACA-UJI)